

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学 号: 200421005

UDC _____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

浅析古诺的歌剧《浮士德》

An Analysis of Gounod's Opera *Faust*

李彩玲

指导教师姓名: 侯莲娜 教授

专 业 名 称: 音乐学

论文提交日期: 2007 年 04 月

论文答辩时间: 2007 年 06 月

学位授予日期: 2007 年 06 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2007 年 06 月

厦门大学学位论文原创性声明

兹提交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版,有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅,有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索,有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

1. 保密 (), 在年解密后适用本授权书。
2. 不保密 ()

(请在以上相应括号内打“√”)

作者签名: 日期: 年 月 日

导师签名: 日期: 年 月 日

摘 要

古诺（Charles Gounod,1818-1893）是 19 世纪法国著名的作曲家，他的成名作《浮士德》是第一部抒情歌剧典范。而古诺《浮士德》的辉煌成功之处在于，它不是对“浮士德”哲学意义上的直接探索，而是通过人物的纠葛对人的感情世界的充分展开，来表现人类情感世界的丰富复杂,从而引起人们的思索；把文学作品中的精华用更加生动形象的形式展现在观众的面前，通过不同的艺术精华给人带来不一样的内心体验；整个作品具有抒情浪漫的特质。

在浪漫主义时代爱与死的主题有各种不同的开掘，在古诺的歌剧中,他的开掘是关于人生的“理想”、“追求”和人的“私欲”之间的矛盾，直至今天仍有现实意义。

本文从文化的角度对歌剧《浮士德》的精神内涵进行诠释,并立足于音乐的本体分析来诠释作品的艺术个性。全文主体共分为三个章节来展开论述。

第一章是通过介绍十九世纪法国歌剧创作的基本倾向及其与浪漫主义文艺思潮的关系,来引伸出古诺歌剧创作的基本倾向。

第二章是通过“浮士德”抒情长诗内涵的挖掘来进一步阐释古诺对“浮士德”的基本刻画。

第三章是文章的重点，从音乐语言、咏叹调、重唱和合唱四个方面进行音乐本体分析。

[关键词]： 古诺；歌剧；浮士德；音乐分析

ABSTRACT

Charles Gounod, born in France in June 1818, was one of the country's best composers in the late nineteenth century. *Faust* was the first representative work of lyric operas. The success of *Faust* did not lie on the direct quest its philosophy moral, but the two facts as bellow. First, it manifested the human's emotion's world adequately by the description of conflicts in people. nowadays, the complex world of emotion is valuable for us to study. Moreover, the essence of the literature work is expressed in a vivid way before audience than ever was, who must have enjoyed different inner experiences from reading.

In romantic period, people study different themes of love and death. Gounod tended to think about its philosophically. In details, he paid more attention to the conflicts in people's ideal、pursuit and desire ,which had been afflicting the society.

In this article, we study the spiritual meaning of the opera (*Faust*) in the light of cultural background, and try to present Gounod's art characteristics by music analysis. There are three chapters.

In order to draw out the tendency of his composition, we first introduce the tendency of opera in the 19th century, and its relationship with romanticism.

Then, with study of the essence of *Faust* in chapter two, you will get the general description of the opera.

In the last part, the most significant part of the body of the thesis. (including its music language, its aria, its duet and its chorus).

Key words: Gounod ; Opera ; *Faust*; Music Analysis

目 录

绪论	1
第一章 十九世纪的法国歌剧和古诺的歌剧创作	3
第一节 十九世纪浪漫主义文艺思潮与法国歌剧	3
第二节 古诺及其歌剧创作的基本倾向	5
第二章 从长诗《浮士德》到歌剧《浮士德》	9
第一节 《浮士德》长诗的精神内涵	9
一、人的生命追求	9
二、人追求上的升华和超脱	10
第二节 古诺对《浮士德》的刻画	12
一、人物的选择	12
二、情节的取舍和集中	14
第三章 歌剧《浮士德》的音乐分析	15
第一节 故事概要	15
第二节 歌剧《浮士德》的音乐个性	15
一、音乐语言特色	16
二、色彩绚丽的歌剧咏叹调	21
三、个性彰显的重唱	24
四、合唱的特色	30
第三节 歌剧咏叹调《珠宝之歌》的演唱分析	32
一、起句	32
二、美好音色的塑造	32
三、角色塑造	33
总结	34
后记	36
参考文献	37

CONTENTS

Preface	1
Chapter 1 France Opera in 19th Century and Gounod'Opera	
Composition	3
Subchapter 1 the Romantic Trend of France Arts and Opera in 19 th Century	3
Subchapter 2 Basic Tendency of Gounod'Opera Composition	5
Chapter 2 <i>Faust</i> Long Poem to Opera <i>Faust</i>	9
Subchapter 1 Basic Implication of <i>Faust</i> long Poem	9
section 1 Human's Life Pursue	9
section 2 Sublimation and Detached of Persons Pursuit	10
Subchapter 2 Gounod to <i>Faust</i> portray	12
section 1 Character's Choice and Portray	12
section 2 the Plot Takes the Shed and the Centralism	14
Chapter 3 Opera <i>Faust</i> Music Analysis	15
Subchapter 1 Summary of Story	15
Subchapter 2 Opera <i>Faust</i> Music Individuality	15
Section 1 Characteristics of Music Language	16
section 2 Colorful Aria	21
section 3 the Individuality of Duet	24
section 4 Characteristics of Chorus	30
Subchapter 3 An analysis Of Opera Aria "Song of the Jewelry" Sings	32
Section 1 Starts sentence	32
section 2 Wonderful timbre molding	32
section 3 Role molding	33
Epilogue	34
Postscript	36
Bibliography	37

厦门大学博硕士论文摘要库

绪论

歌德^①的《浮士德》问世以来,对这部作品的研究、评价、诠释,已有很多的著作,后来被改增成各种文艺题材的作品也是颇丰富的,而古诺的歌剧《浮士德》仅采用了歌德巨著的第一部写成了爱情悲剧,以宗教的解脱为结局。它以其独特的面貌立于音乐之林,成为最受欢迎的歌剧之一,这引起了我的注意,但这是个艰巨的工作,在此我以自己的一点微薄力量做一些探索。

古诺在歌剧史上声名没有威尔第那样显赫,也不及瓦格纳那样具有划时代的意义,他的两部取材于世界名著的经典歌剧《浮士德》和《罗密欧与朱丽叶》,内容似乎也不及原著那样深邃厚重,而倾向于抒情,熟为广大群众所理解和喜爱。而歌剧《浮士德》的成功问世是一鸣惊人的,它奠定了古诺在音乐史上的地位。冷杉、侯琨、王迎等译的《伟大作曲家的生活》中说道:

“歌剧的音乐比不上柏辽兹,但却风靡欧洲和美国。除了威尔第 1851 年到 1853 年创作的‘三大歌剧’和 1876 年首届拜罗伊特音乐节带来的瓦格纳狂热之外,这部作品成为极少数震撼欧洲的歌剧之一。《浮士德》、《浮士德》、《浮士德》’一位英国评论家在 1863 年抱怨说:‘什么都没有,只有《浮士德》,星期六、星期三和星期四都在上演《浮士德》。今天是星期二,还要再演,’剧院的人说:‘每天晚上都要演,直到接获新的通知。’”^②

由此,我们可以看出《浮士德》的影响力是巨大的,它为新的音乐题材抒情歌剧带来了新生,实际上他是法国最受欢迎的作曲家之一,他和奥芬巴赫一起成为法国第二帝国时期音乐传统的代表。

历史上用音乐表现《浮士德》的作品,有柏辽兹的戏剧康塔塔《浮士德的沉沦》、李斯特的交响曲《浮士德》和瓦格纳的《浮士德序曲》等等。而古诺的《浮

^① 约翰·沃尔夫冈·歌德(Johann Wolfgang Goethe, 1749-1832)是德国伟大的诗人、思想家、小说家。他熟谙文学、哲学、建筑、自然科学等等是个知识渊博的天才伟人。他的作品浩如烟海、形式迥异、文字优美、思想深邃、博大精深。大型诗剧《浮士德》的成功问世,使得歌德在欧洲文学史上名垂青史。

^② (美)哈罗德·C·勋伯格著.冷杉、侯琨、王迎等译.《伟大作曲家的生活》[M].北京:三联书店,2007年1月第一版:347.

士德》展现的是另一种类型，他的成功之处在于它不是对“浮士德”哲学意义上的直接探索，而是通过人物的纠葛对人的感情世界的充分展开，来表现人类情感世界的丰富复杂而引起人们的思索。在现在的音乐学界，以《浮士德》为研究对象的，相对于瓦格纳、普契尼等作品的研究来说还不是很多的。

歌剧是由文学、戏剧、音乐、美术、舞蹈和表演等艺术形式综合而成的，它的艺术形式丰富多样，而本文对歌剧《浮士德》的探究是从文化艺术的角度来对《浮士德》的精神内涵进行诠释，并立足于音乐的本体分析来诠释作品。全文主体共分为三个章节来展开论述。

第一章是通过介绍十九世纪法国歌剧创作的基本倾向及其与浪漫主义文艺思潮的关系，来引伸出古诺歌剧创作的倾向。

第二章是通过《浮士德》长诗内涵的挖掘，来进一步阐释古诺对文章的主人公“浮士德”的基本刻画。

第三章是文章的重点，从音乐语言、咏叹调、重唱和合唱四个方面进行音乐本体分析。

第一章 十九世纪的法国歌剧和古诺的歌剧创作

第一节 十九世纪浪漫主义文艺思潮与法国歌剧

“法国启蒙思想同德国启蒙思想的差异是显然的。法国是唯物的,他以扫除外部障碍为最终目标,德国是唯心的,他以追求内在精神作为最终的归宿……法国启蒙主义的实践性随着法国大革命的结束而结束了,他们更多满足于破坏一种社会,而德国启蒙主义的理论性却并没有随着革命已过而结束,他们热衷于建立一种精神:在精神领域,法国人在疾风骤雨般的革命之后已无所事事,而在德国,伟大的哲学和音乐却继续朝向巅峰推进。”^①

以上我们可以看出法国和德国有各自不同的特质,而他们的这种不同的思潮不仅仅体现在启蒙主义的大潮中,在法国大革命后的浪漫主义思潮中,也是可以找到他们对于文艺上的不同的阐释的。法国大革命后,在文艺上,德国十分注重于理想上的革命,更多的探索生命的价值与意义,必更多的探索了思维与存在的科学,因此产生了康德的本体论及事物发展的二律背反规律,又产生了黑格尔的辩证法与黑格尔的美学建构。也就是说德国更多倾向于哲学上的新发展与哲学上的雄辩。而法国的卢梭、笛卡尔等则更多的研究、阐发了人的理性与感性的种种问题,在文艺上更多偏重了情感的表达。而法国在大革命之后,当时启蒙主义思想家,所宣扬的理性主义社会的美好憧憬,到最后化为了泡影,人们对这种理性的理想产生了质疑。与此同时,在启蒙运动的人道主义精神下培育起来的古典主义音乐风格,由于其对一种均衡的理性主义的追求,不能够满足新的时代下人们的需求,所以萌发了理性主义被非理性主义的人本主义所代替的一种新的趋势,在这种哲学思想基础上,浪漫主义的文艺思潮应运而生。

浪漫主义的文艺思潮首先是在文学上出现的,然后才影响到绘画和音乐,最后发展为19世纪巨大的艺术潮流的。作为文学上的浪漫主义,他是对古典主义严格形式和规则的一种反驳,也是对启蒙主义理性观念的一种否定。作为浪漫主义

^① 姚亚平《西方音乐的观念》[M].北京:中国人民大学出版社,1999年11月第一版:115.

思潮,它喜爱选用中世纪的题材进行创作,但是它不是对中世纪的回归;它注重珍惜感受性和想象力,但不是对理性的反叛;它注重对个人情感的抒发,但不是对个人主义的夸张,它注重新的艺术思潮的推崇,但不是对艺术传统的抛弃。它在文学上的总体特征就是:在创作中把丰富的想象力和强烈的情感表达放在首要的位置;强调人的主体性,侧重于表现心目中的理想世界;通过超越现实的想象力、夸张的手法和热情奔放的语言去塑造理想中的形象。浪漫主义文学思潮的兴起与发展影响了浪漫主义音乐的诞生。

“浪漫主义作家对理想世界的追求,对内心世界的刻画,对个人感情的强烈抒发,对个性自由的渴望,对大自然的热爱,对民间传说与民谣的兴趣等特点,无一不影响浪漫主义音乐的形成。”^①

在当时文艺思潮影响下的浪漫主义音乐家根据时代的呼唤,开始创作贴近时代心声的作品。而这一时期在音乐上发展最为突出的就是歌剧领域。在当时文艺思潮影响下的歌剧,使得自巴洛克到洛可可时代倾向于豪华铺陈的以梅耶贝尔为首的大歌剧^②引起了质疑。

而古诺的歌剧创作着重于人物情感世界的挖掘,体现人物的情感与命运的丰富性与复杂性,而引人入胜。古诺的创作不仅把法国的歌剧推向了另一个高峰,而且还促使了新的题材——抒情歌剧的盛行。

抒情歌剧是介于大歌剧和轻歌剧之间的一种题材形式,它的创作主要吸取了喜歌剧和大歌剧中的精华。他不讲究富丽堂皇的背景和场面,注重歌剧的内容的表达,他的规模比喜歌剧大,但比大歌剧要小;题材大多取自文学名著;歌词优美动听;故事情节真挚、朴实感人,充满浓郁的抒情色彩,它能够在一个轻松活跃的氛围中,把人物的内心和情感淋漓尽致的刻画出来。抒情歌剧通过有趣的情节、优美动听的旋律、温柔抒情的歌词满足了人们的审美趣味和审美需求,给法国的歌剧带来了繁荣,也奠定了抒情歌剧的代表人——古诺在欧洲音乐史上的地位。

^① 罗小平《音乐与文学》[M].北京:人民音乐出版社,2003年1月第一版:69.

^② 大歌剧是盛行于19世纪的法国的一种富有浪漫主义色彩的新型歌剧形式,它讲究富丽堂皇的壮观的场面,史诗性、历史性、政治性的题材内容和惊险浪漫的故事情节。无论是内容还是形式,通过气势宏伟的壮观场面、绚丽多姿的舞台效果来给观众的视觉产生强大的冲击力。

从文化学的角度来看,19世纪的歌剧创作所体现出来的,从豪华瑰丽的大歌剧到优美抒情格调的抒情歌剧的创作倾向,是值得人们关注的。它充分体现了这一时期的歌剧作曲家,对于法国社会文化艺术的一种精辟独到的感悟。

第二节 古诺及其歌剧创作的基本倾向

一、古诺个人简介

夏尔·弗朗索瓦·古诺 (Gounod, Charles Francois (C·F·Gounod), 1818-1893) 是法国著名的作曲家、指挥家和管风琴家。他于1818年6月17日生于巴黎的一个画家之家。他的父亲是个很有名望的画家,曾在1783年的罗马大奖赛获第2名,但不幸的是,在古诺5岁的时候他的父亲就与世长辞了;他的母亲是一位优秀的钢琴家,并擅长美术和文学,他的母亲给予了小古诺最早的音乐启蒙教育。

1836年,18岁的古诺考入了巴黎音乐学院,师从阿莱维、帕埃尔和勒絮尔学习作曲。1837年以一部康塔塔《玛丽·斯图亚特》获得了去奥地利、德国访问的机会。在留学访问的过程中眼界扩大了,而且他离开巴黎之后到维也纳观看了莫扎特的《魔笛》,莫扎特的这部作品可谓是各种题材的一个大融合,从而对他的创作理念上有一定的影响,在经过柏林的时候又来到莱比锡,当时得到大作曲家门德尔松的热情款待,而且门德尔松还在管风琴上演奏了巴赫的作品作为古诺的“见面礼”,同时邀请古诺出席了布业乐堂的音乐会。

回到巴黎后,古诺的知识积累可谓是浩如波涛汹涌的大海了,但是在1846—1848年间,他学习神学,准备谋求神父一职,但最后他决定从事作曲,并投入到歌剧创作中来(1851年开始创作歌剧,1858年任职于巴黎抒情剧院)。他的歌剧作品主要有:1851年创作了《萨福》;1854年创作了《流血的修女》;1858年创作了《屈打成医》;1859年3月19日《浮士德》问世;1864年创作了《米雷叶》;1867年又创作了《罗密欧与朱丽叶》。

1870年,普法战争爆发,古诺携家长横渡英吉利海峡来到英国伦敦,在英国受到惜才的维多利亚女王的热情款待,并应邀出任皇家合唱协会首席指挥,4年后,古诺重返巴黎,继续为法国的歌剧事业作贡献。1893年10月18日,伟大的作曲家古诺在圣克卢与世长辞。古诺主要是一位抒情作家,在需要表现轻快的格调时,最为的心应手。

二、古诺歌剧创作的基本倾向

首先,文学性的世界名著是古诺歌剧创作的青睐。古诺的两部经典巨著《浮士德》和《罗密欧与朱丽叶》均是取材于世界文学名著,而这两部歌剧既不是德国式的也不是英国式的,而是有地道法国风貌与意义的歌剧,这两部世界名著成为了法国式的诠释。古诺的歌剧创作之所以倾向于文学性的世界名著,是因为:

19世纪浪漫主义文学与音乐有着千丝万缕的关系,浪漫主义音乐家的创作和音乐风格的形成都受浪漫主义文学艺术的影响。世界上伟大的浪漫主义文学家歌德、莎士比亚等的经典巨著赋予了作曲家无数风格各异的创作灵感。

“在音乐浪漫主义纪元,音乐不仅和文学也和美术发生联系。为什么取材于文学名著,是因为此乃文学乃是西方文学是人类心灵历程所致。音乐表现的对象是情感……西方文学作品很重视对人物内心世界的刻画,这给音乐创作开辟了进入人类心灵的途径。”^①

因而,我们可以看出,音乐开始敞开心扉与文学、美术、诗歌等其它艺术形式交融密切。文学作品深刻的思想内涵,为音乐创作提供了一定的创作空间。音乐家从文学作品中攫取灵感创作的作品,使得文学作品深邃的思想和博深的知识与作曲家感性的创作灵感水乳结合,从而使得作品的含金量大大的提高,使得作品更加的精彩和完美。另一方面,浪漫主义音乐家也重视自身同其它艺术的融合。

“浪漫主义者认为,‘艺术就是哲学’,艺术像哲学一样能够给予人们以思想影响;也认为不同的艺术之间具有很大的共同性和一致的目的性。因此,他们很重视音乐与其它艺术的结合。”^②

在这种情景下,音乐与文学相融合共同谱写了人类美好的乐章。

其次,风格上的多元化是古诺歌剧创作的另一个倾向。从以上古诺的个人简介我们可以看出,古诺在一生的歌剧生涯中,除了创作了《浮士德》与《罗密欧与朱丽叶》以外,还创作出了无数脍炙人口的优秀作品,在歌剧方面还有《萨福》

^① 李景尧《西方音乐与文学的因缘》[J].长春:吉林艺术学院学报,2002年,(4):42.

^② 张洪岛《欧洲音乐史》[M].北京:人民音乐出版社,2005年1月版:174.

(1851)、《流血的修女》、(1854)《屈打成医》、(1858)《菲勒斯与博西斯》、(1860)《米雷叶》(1864)。由古诺的这些作品中可以看出:

“他有时是个虔诚的基督教徒,有时又是神秘主义者,有时是意大利风格的作曲家,有时又是法国传统派。他同时被威尔第、瓦格纳以及当时的沙龙音乐家,巴黎喜歌剧院的巴蕾午所吸引;有时他又受巴赫的感染而创作教堂音乐。”^①

由李岚清对于古诺创作上的评价可以看出,古诺的创作体现了各种风格的融合,而他的多元化的发展一方面是由于当时音乐家的社会地位得到了巨大的提高,他们的创作不再受教会和宫廷的束缚,开始从那种谋生的手段中解放出来,他们随着浪漫主义的大潮流开始进行自由的创作,拥有了自己的发展空间,所以作曲家可以根据自己的爱好和灵感去创作风格各异的作品。另一方面是由于19世纪的法国成为欧美音乐文化中心之一,许多国外的音乐家竞相来到巴黎演出与谋生,匈牙利的李斯特;德意志的瓦格纳;俄国的格林卡;意大利的斯蓬蒂尼、罗西尼与威尔第皆在法国首都创作过演出过。当时世界音乐的思潮是音乐不分国界,各个国家的音乐家可以把自己好的音乐带到世界的每一个角落,来不断的进行完善本国的音乐。而作为欧美音乐文化中心的法国,就成为音乐家们竞相发展自己音乐道路的一块宝土。

这种外来的文化给古诺的创作产生了间接的影响,对他创作产生直接影响的是良好的家庭环境的影响以及他在巴黎音乐学院学习期间,获得的去罗马学习的机会,并直接的受意大利、法国和德国等伟大作曲家以及伟大作品的熏陶。

这样,在外来音乐的融合和古诺对国外作曲家创作精华的借鉴和吸收下,使他的创作倾向于多元化,为人类谱写了绚丽多姿的乐章。从而也使他的创作具有强烈的个性色彩,扎根于法国传统文化艺术基础上进行创新,并勇于与时代相结合。

最后,古诺的歌剧创作还倾向于人物性格的刻画。这是由于作为歌剧作品,除了具备好的脚本以外,鲜明的人物性格的刻画也是十分有必要的,“性格决定命运”。对于歌剧作品来说,不同的人物性格的成功刻画,能够给作品增添强大的艺术感染力。古诺在创作的过程中,用不同的音乐形式,把人物形象刻画得十

^① 李岚清《李岚清音乐笔谈…….欧洲经典音乐部分》[M].北京:高等教育出版社:175.

分逼真。在歌剧《浮士德》中，古诺就用了一系列的咏叹调、重唱和谣唱曲等把人物形象刻画的很鲜明。

厦门大学博硕士论文摘要库

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库